VISIT…

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

28

Святослав Рихтер
Владимир Виардо
Академический симфонический оркестр
Ленинградской государственной филармонии
Дирижер Евгений Мравинский

Дебюсси

ОБЛАКА

COMPACT DISC DIGITAL AUDIO

КОЛЛЕКЦИЯ

ВЕЛИКИЕ

КОМПОЗИТОРЫ

ТОМ 28

Дебюсси

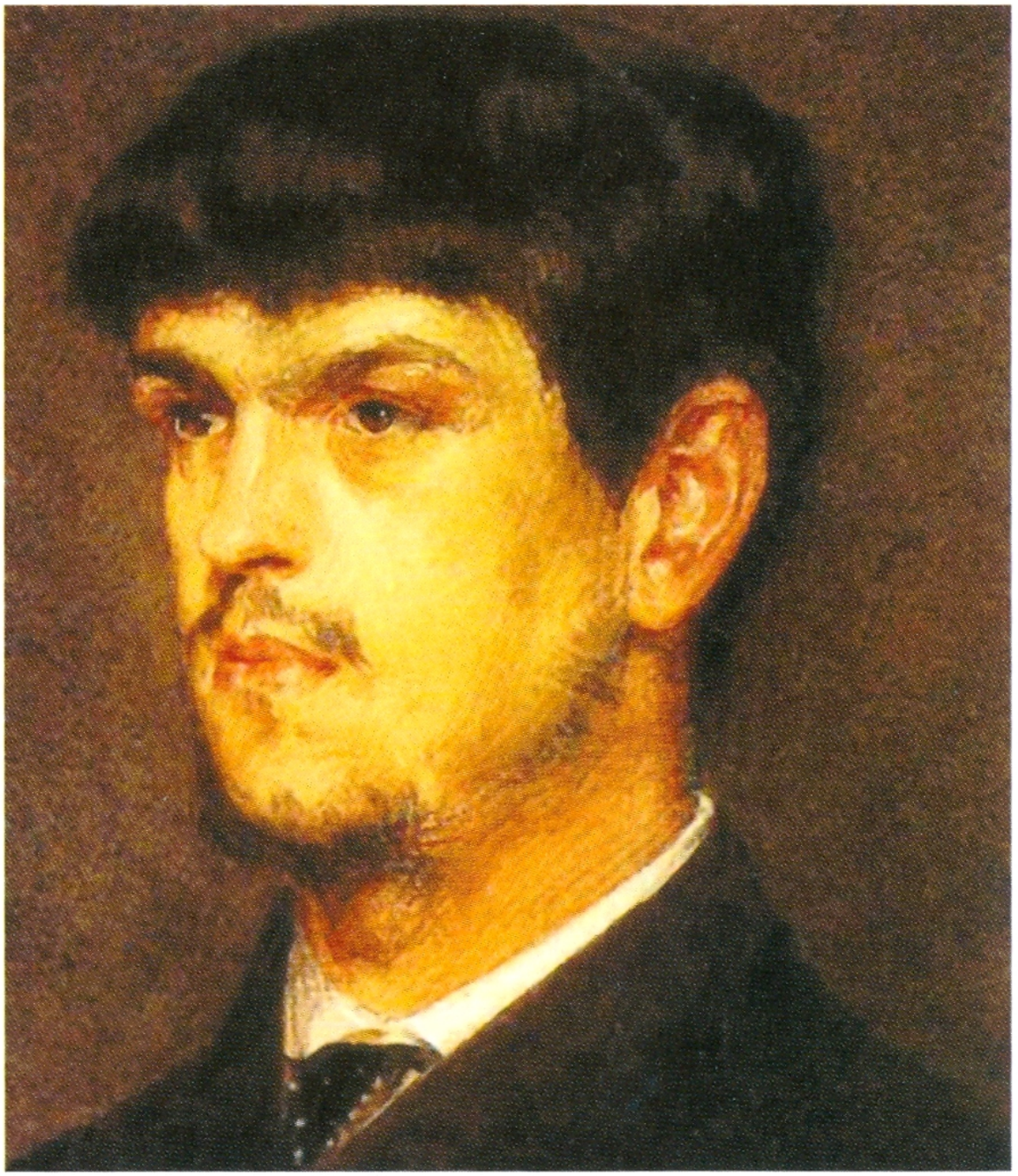
(1862—1918)

ОБЛАКА

Святослав Рихтер

Владимир Виардо

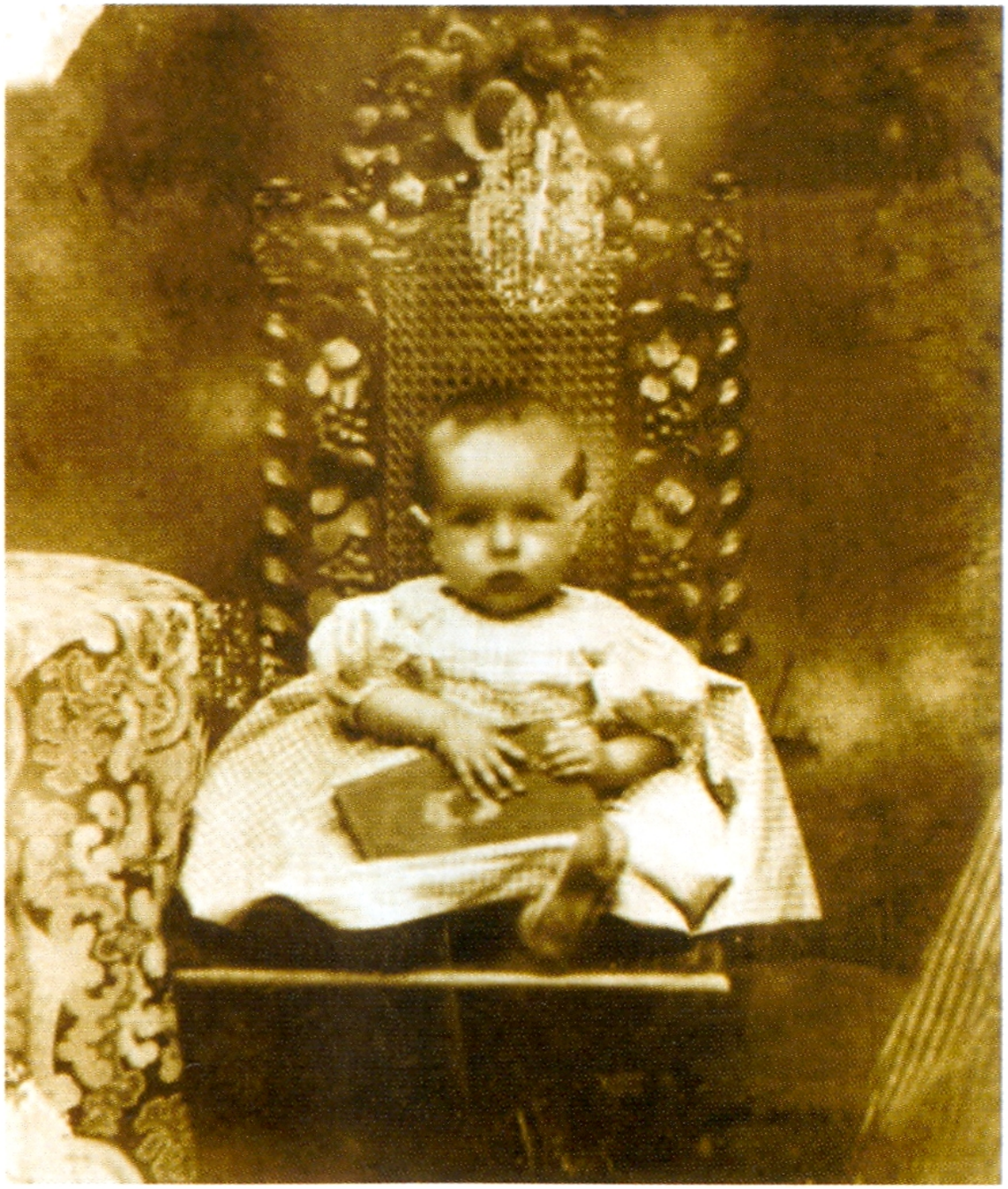
Академический симфонический оркестр
Ленинградской государственной филармонии
Дирижер Евгений Мравинский



Клод Дебюсси.
Портрет работы М.Башэ, 1885 г.

В музыкальной культуре Франции конца XIX – начала XX века трудно найти композитора, оказавшего столь существенное влияние на формирование нового стиля, как Клод Ашиль Дебюсси.

Родился композитор 22 августа 1862 года в предместье Сен-Жермэн-ан-Лэ близ Парижа. Он был старшим из пяти детей в семье мелкого лавочника. В буржуазных семьях конца XIX века было принято давать детям начальное музыкальное образование, и в четыре года маленького Клода отдали учиться музыке у пожилого итальянца Черутти, а с 1871 года он стал заниматься с мадам Антуанеттой-Флорой Моте (тещей поэта Верлена) – ученицей Шопена. Именно она привила своему одаренному ученику огромную любовь к музыке и посоветовала родителям мальчика отдать его в Парижскую консерваторию.

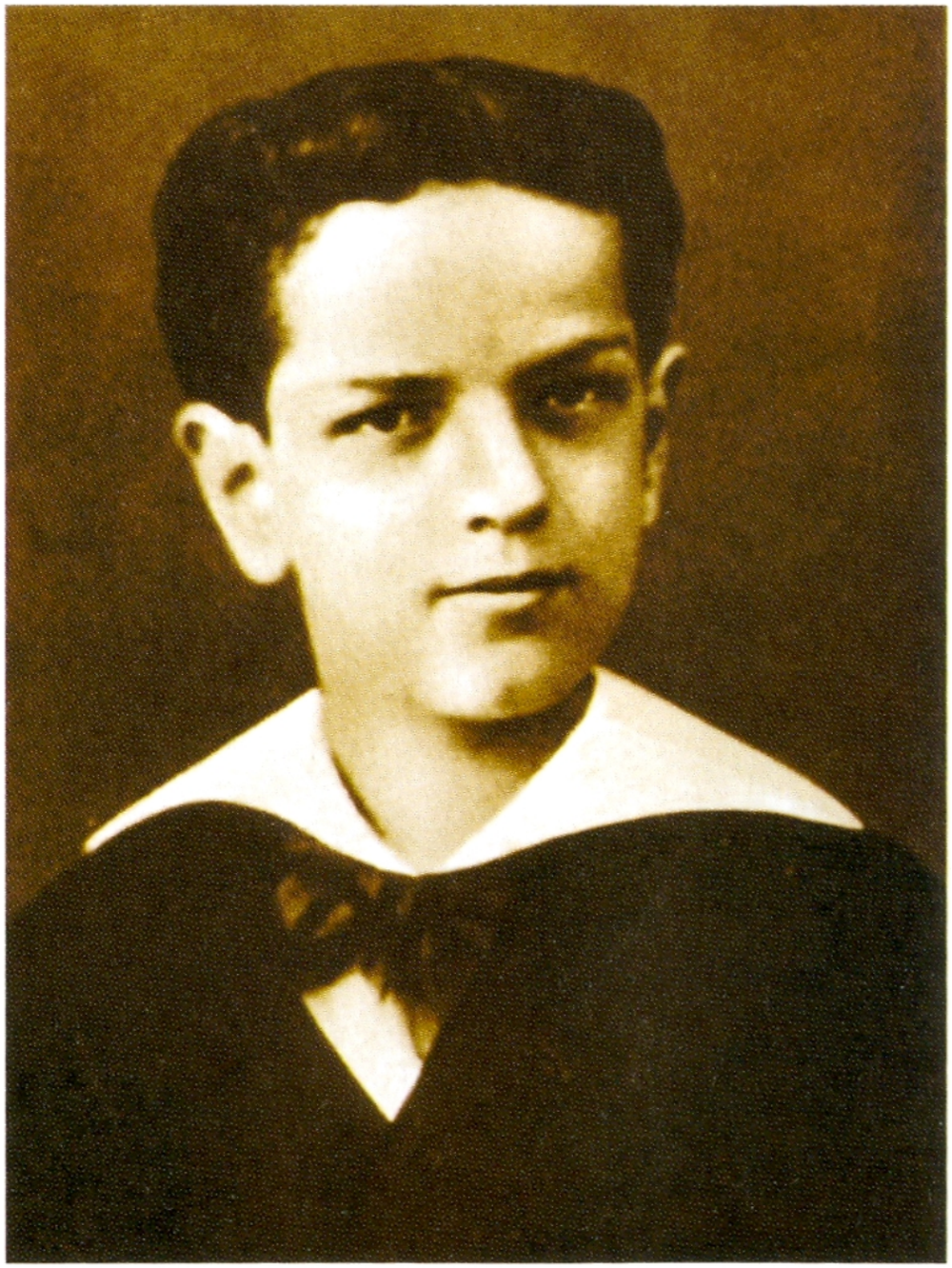


Маленький Дебюсси.
Фото, 1863 г.

Дом, где родился Клод Дебюсси.

Там он обучался игре на фортепиано у А.Ф. Мармонтеля и проходил курс теории музыки у А.Лавиньяка, Э.Дюрана и О.Базиля. Именно в классе сольфеджио и гармонии у молодого композитора появился интерес к новым гармоническим оборотам и сложным ритмам. Композиции молодой Дебюсси учился у профессора Эрнеста Гиро и в студенческие годы под его руководством создал свои первые произведения: вокальные сочинения «Чудный вечер» на стихи Поля Бурже и «Мандолину» на слова Поля Верлена.

В годы обучения в консерватории Дебюсси знакомится с Надеждой

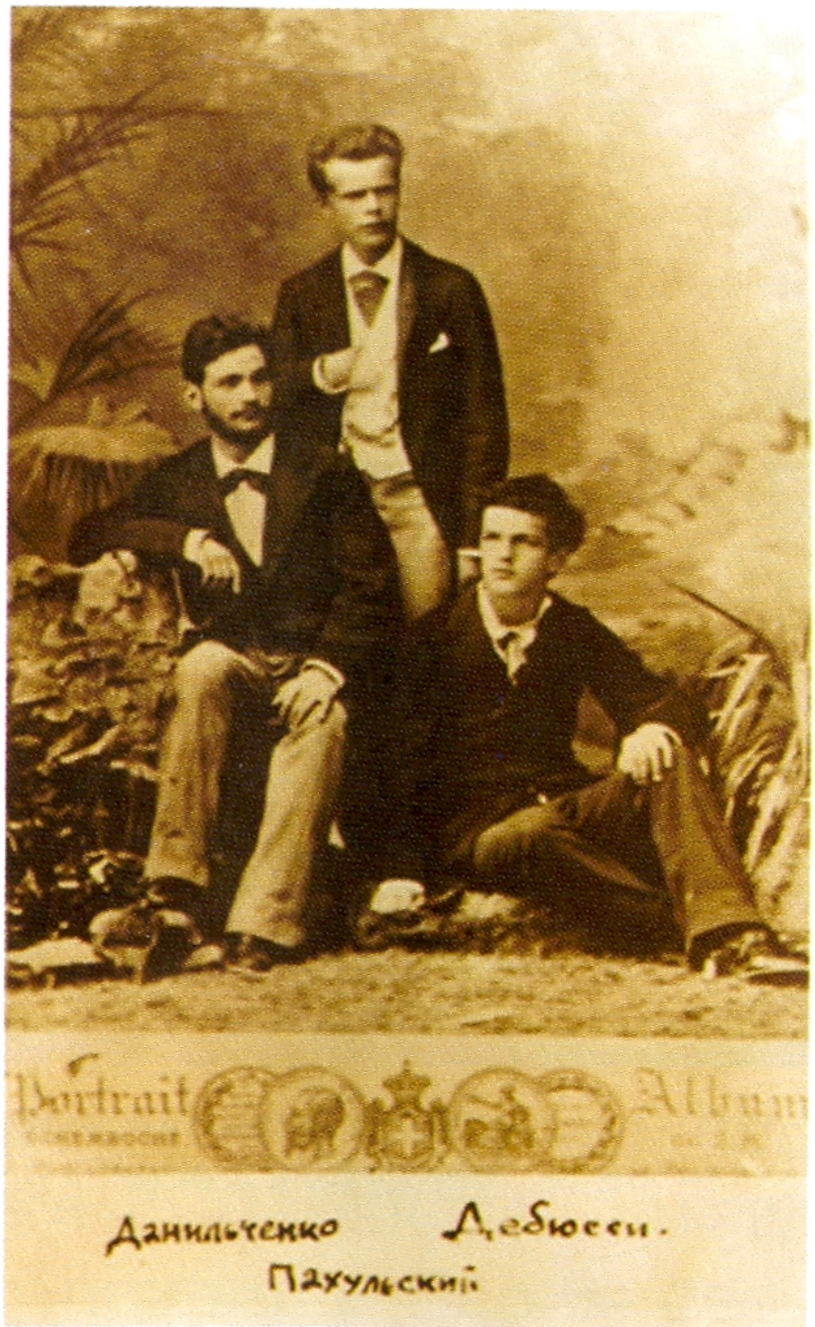


Дебюсси в годы учебы в консерватории.
Фото, 1874 г.

фон Мекк, известной русской миллионершей и меценаткой, близкой подругой Петра Чайковского, по приглашению которой в 1879 году совершает свое первое заграничное путешествие по Западной Европе. Вместе с фон Мекк они посетили Флоренцию, Венецию, Рим и Вену. Во время этого путешествия перед молодым композитором открываются новые музыкальные горизонты. В Вене Дебюсси впервые услышал музыкальную драму Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда», оказавшую сильнейшее влияние на все его творчество. После путешествия по Европе Дебюсси предпринял свою

первую поездку в Россию, где выступал на «домашних концертах» фон Мекк. Здесь он впервые узнал творчество таких великих русских композиторов, как Чайковский, Мусоргский, Бородин и Римский-Корсаков.

Вернувшись в Париж, Дебюсси продолжил обучение в консерватории, а с 1883 года начал принимать участие в композиторских конкурсах. В 1884 году Дебюсси был удостоен Большой Римской премии за кантату «Блудный сын» и в 1885 году переехал на виллу Медичи вместе с другими лауреатами для обучения во Французской Академии изящных искусств в Риме. Все это



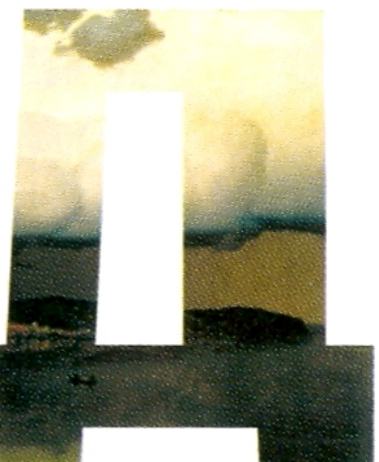
Трио Надежды фон Мекк – Данильченко (скрипка), Пачульский (виолончель), Дебюсси (фортепиано). Фото, 1880 г.

В Риме на вилле Медичи.
Дебюсси в центре, в белом пиджаке.
Фото, 1885 г.

время молодой композитор находился в поисках новых гармонических и мелодических структур. «Гармония в таком виде, как ее преподают в консерватории, представляет собой напыщенно-смешной способ организации звуков, – писал впоследствии Дебюсси. – Единственным судьей гармонии может быть только вкус».

В процессе обучения в Академии лауреаты отправляли в Париж свои произведения, которые рассматривались там специальным жюри, и через несколько месяцев после приезда в Рим, Дебюсси, согласно традиции, отправил в Париж свое первое

«римское послание» – симфоническую оду «Зулейма» на слова Г.Гейне. А еще через год – двухчастную сюиту для хора (без слов) с оркестром «Весна» на сюжет знаменитой картины Боттичелли. Спустя некоторое время пришел официальный отзыв из Академии на «Весну»: «Дебюсси обнаруживает преувеличенное чувство музыкального колорита, которое заставляет его забыть важность четкого рисунка и формы. Он должен особо остерегаться расплывчатого импрессионизма, столь опасного врага правды в произведениях искусства». Это заявление не только показывает нам отношение к творче-



ству композитора, но интересно также и тем, что в нем впервые прозвучало упоминание термина «импрессионизм» по отношению к музыке. Произведения, созданные композитором в Риме, были еще далеки от зрелого стиля композитора, но они уже несли в себе новаторские черты, которые обнаружили себя, в первую очередь, в колористическом гармоническом языке и оркестровке. По возвращении в Париж Дебюсси решительно порывает с академическими традициями в музыке и с парижской Академией.

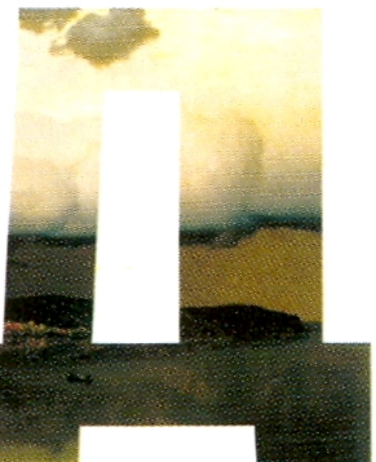
Примерно в это же время композитор сближается с кружком

поэтов-символистов, возглавляемых Стефаном Малларме. Здесь Дебюсси встречается с поэтами и писателями Ренье, Луисом, Верленом, художниками Дени и Уистлером, среди которых находит своих будущих друзей. Кружок Малларме стремился к синтезу искусства. Дебюсси, чрезвычайно восприимчивый ко всему новому, пытается применить принципы символизма к своей музыке, освободить ее от условностей и стереотипов, стесняющих свободу художника. Он говорит: «Не надо слушаться ничьих советов, разве только ветра, который своим шумом рассказывает нам о мире».

Клод Дебюсси.
Фото, 1890-е гг.

На 90-е годы приходится первый период творческого расцвета Клода Дебюсси. В это время он создает вокальные и камерно-инструментальные произведения (струнный квартет), фортепианные («Бергамасская сюита», «Маленькая сюита» для фортепиано в четыре руки) и симфонические произведения («Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны»).

«Бергамасская сюита» (1890) – дань композитора клавесинистам французского барокко – цикл, состоящий из четырех частей: Прелюдия, Менуэт, Лунный свет и Паспье. Интересно, что изначально Дебюсси назвал тре-



тью и четвертую части соответственно «Сентиментальная прогулка» и «Павана», и только перед изданием в 1905 году изменил названия. Это заставило многих усомниться в связи самого знаменитого, возможно, фортепианного произведения Дебюсси с поэзией Верлена. Однако музыка Дебюсси неразрывно связанна со стихотворением «Лунный свет», к которому композитор обращался дважды.

В 1893 году Дебюсси приступает к созданию своей оперы по драме Метерлинка «Пеллеас и Мелизанда» (1892), работа над которой продолжалась около десяти лет. Андре

Клод Дебюсси у Э.Шоссона за чтением клавира оперы
«Борис Годунов» М.Мусоргского.
Фото, 1893 г.

Мессаже, друг композитора, дирижировавший премьерой оперы, очень точно заметил: «Открыв окно, Мелизанда выпустила на волю всю современную музыку». Поставленная в 1902 году в парижской «Опера-комик», «Пеллеас и Мелизанда» произвела фурор и оказала очень сильное влияние на современников, включая другого композитора-импрессиониста Мориса Равеля.

В 1894 году в Брюсселе в художественной галерее «Свободная эстетика», на фоне новых полотен Ренуара, Гогена, Писсарро и пр. состоялся первый концерт, целиком посвященный музыке Дебюсси.

В этом же году Дебюсси, вдохновленный эклогой Малларме, закончил симфоническую прелюдию «Послеполуденный отдых фавна» (трек №13 на нашем диске). Морис Равель, самый крупный из французских современников Дебюсси, считал «Послеполуденный отдых» совершеннейшим творением. В этой прелюдии уже в полной мере проявились характерные для музыки Дебюсси колористические приемы гармонии, изысканность и утонченность. Очень интересен богатый и оригинальный язык оркестра. Даже сам состав инструментов демонстрирует нам тонкий и неординарный

Нижинский в балете «Послеполуденный отдых фавна».
Леон Бакст, 1912 г.

подход к музыкальной палитре. Медную группу в составе оркестра представляют лишь четыре валторны. Также в партитуре наличествуют две арфы и струнный квинтет. Главная же роль поручена деревянным духовым инструментам, особенно трем большим флейтам, играющим в низком и среднем регистрах. Мелодия разворачивается неспешно, в ее основе нет динамичного развития сюжета. Она проникнута чувством томления и неги. В этой прелюдии композитор рисует лесное божество, в полуденный зной отдыхающее под сенью деревьев и наблюдающее за пляской нимф.

Дебюсси продолжает свои поиски средств для обновления техники инструментовки и музыкального языка и в «Трех Ноктюрнах для Оркестра» (1893–1899). Первоначально композитор задумал их как концерт для известного бельгийского скрипача Эжена Изаи, но за время работы, перед тем как принять окончательные очертания, «Ноктюрны» претерпели некоторые изменения. Это программное сочинение состоит из трех картин: «Облака», «Празднества» и «Сирены». «Заглавие “Ноктюрны”, – пишет Дебюсси, – имеет значение более общее, и в особенности более декоративное. Дело здесь не

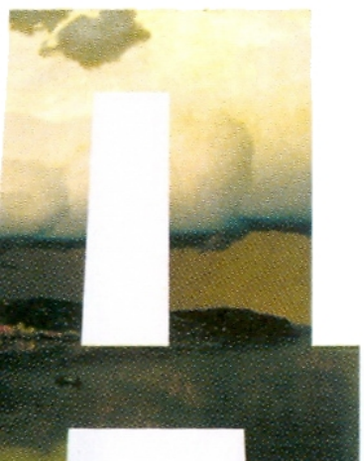
Клод Дебюсси на берегу реки Марны.
Фото, 1895 г.

в обычной форме ноктюрна, но во всем том, что это слово содержит от впечатлений и особых ощущений света». Позже Дебюсси рассказал своему другу, что замысел «Облаков» родился у него, когда он смотрел с моста Согласия на Сену, идея «Празднеств» пришла ему в голову «при созерцании проходящего вдали конного отряда солдат Республиканской гвардии, каски которых искрились под лучами заходящего солнца... в облаках золотистой пыли». Таким образом, мы видим, что визуальные впечатления играли в творчестве Дебюсси огромное значение.

Первое исполнение ноктюрнов в Париже стало сенсацией. В многочисленных отзывах прессы премьера была названа началом «новой эры» в симфонизме, что принесло Дебюсси репутацию центральной фигуры новой французской музыки.

На нашем диске первые два ноктюрна исполняет Академический симфонический оркестр Ленинградской государственной филармонии под управлением Евгения Мравинского.

Помимо своей композиторской деятельности Клод Дебюсси пробует свои силы как журналист и музыкальный критик. Начиная с 1901 года он



Клод Дебюсси за письменным столом.
Фото, 1902 г.

сотрудничает с газетами и журналами, публикуя остроумные рецензии на события музыкальной жизни. Эти статьи потом были объединены в сборник «Господин Крош – антидилетант». В этой книге четко обозначены некоторые музыкальные взгляды композитора: «Как общее правило, всякие намерения усложнить форму и чувство показывают, что автору нечего сказать». «Музыка делается трудной каждый раз, когда ее нет». «Только музыканты обладают преимуществом улавливать всю поэзию ночи и дня в бесконечно вибрирующем ритме».

Еще в 90-е годы Дебюсси глубоко изучил творчество русских компо-

зиторов, произведения которых оказали на него очень сильное влияние. Его поражала оркестровая красочность в сочинениях Римского-Корсакова. «Ничто не может передать очарования тем и ослепительности оркестра», – писал Дебюсси о симфонической музыке Римского-Корсакова. Известно, что Дебюсси восхищался творчеством и другого русского композитора – М.П. Мусоргского. Иногда случается, что восхищаясь кем-то, мы раскрываем собственные чувства. Так, под впечатлением от вокального цикла Модеста Мусоргского «Детская», появилось одно из самых обаятельных

произведений композитора – его сюита «Детский Уголок» (1908), которую он написал для своей пятилетней дочери Клод Эммы. «Моей дорогой маленькой Шушу (домашнее прозвище девочки) с нежными извинениями отца за то, что последует дальше», – гласит посвящение к «Детскому уголку». Дебюсси называет части цикла по-английски, шутливо намекая на английское происхождение гувернантки Шушу.

В своей сюите Дебюсси раскрывает детский мир через понятные любому ребенку образы – строгого учителя (в Докторе Gradus ad Parnassum), игрушечного слона, пастушка, куклы.

Клод Дебюсси и Шушу в Муло.
Фото, 1916 г.

В последнее десятилетие жизни Дебюсси активно продолжает заниматься творчеством, а также концертной деятельностью, с успехом гастролируя в России и Австро-Венгрии. К вершине творчества Клода Дебюсси относятся двадцать четыре прелюдии (1910 и 1913), «Шесть античных эпиграфов» (1914) и двенадцать этюдов (1912). До последних дней жизни композитор продолжает свои творческие поиски.

Умер композитор 25 марта 1918 года в Париже. Заслуги Дебюсси перед современной музыкой огромны. Основоположник импрессионизма

Дом в сквере Булонского леса, где Клод Дебюсси жил с 1905 по 1918 гг.

в музыке (хотя сам он не любил этот термин), Дебюсси стал одним из самых значимых композиторов не только для Франции, но и для всего мира. Его приемы нетрадиционных звукорядов и тональных строев оказали существенное влияние и стали образцом для композиторов многих стран.

«Музыканты моего поколения и я сам больше всего обязаны Дебюсси», – так скажет о влиянии Дебюсси Игорь Стравинский.

Надгробный памятник Клода Дебюсси
на кладбище Пасси в Париже.

КЛОД ДЕБЮССИ

«Детский уголок»:

1 №1. Доктор «Gradus ad Parnassum» 2.13
2 №2. Колыбельная Джимбо 3.56
3 №3. Серенада кукле 2.23
4 №4. Снег танцует. 3.00
5 №5. Маленький пастушок 2.26
6 №6. Кукольный кек-уок 2.39

«Бергамасская сюита»:

7 №1. Прелюдия 4.43
8 №2. Менуэт. 3.26
9 №3. Лунный свет 5.20
10 №4. Паспье. 3.22

Ноктюрны:

11 №1. Облака 8.16
12 №2. Празднества 6.46

13 **«Послеполуденный отдых фавна»** 9.40

Общее время звучания: 58.14

Годы записи: 1952 (11–12), 1961 (7–10), 1965 (13), 1976 (1–6)

Владимир Виардо, фортепиано (1–6)

Святослав Рихтер, фортепиано (7–10)

Академический симфонический оркестр Ленинградской государственной филармонии
Дирижер – Евгений Мравинский (11–13)

Звукорежиссеры – Э.Шахназарян (1–6), Н.Штильман (7–10),
Д.Гаклин (11–13)

Ремастеринг – Е.Барыкина

Редакторы – А.Житкова, Т.Казарновская

Дизайн – И.Крюков

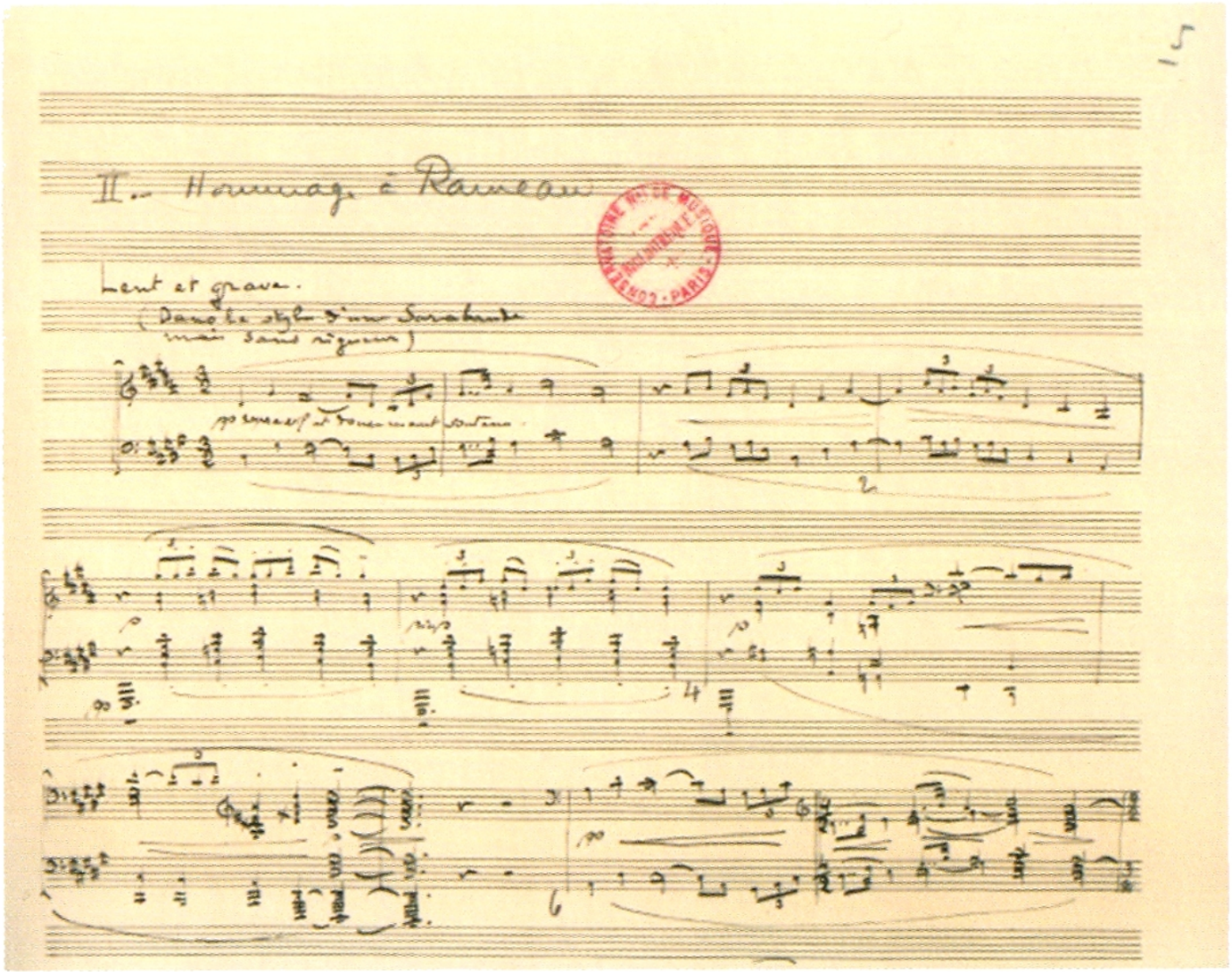
Верстка – М.Касьян

Обложка – Николай Никанорович Дубовской (1859—1918),
«Притихло», 1890 г.

ISBN 5-87107-158-9

Печать и сшивка:
Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex” Sp. z o.o. (Польша)

℗ ФГУП «Фирма Мелодия», 2009
© ЗАО "Издательский Дом "Комсомольская правда", 2009



Автограф Клода Дебюсси.

Дебюсси

ОБЛАКА

Святослав Рихтер
Владимир Виардо
Академический симфонический оркестр
Ленинградской государственной филармонии
Дирижер Евгений Мравинский

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Клод Дебюсси

«Детский уголок»:

1	№1. Доктор «Gradus ad Parnassum»	2.13
2	№2. Колыбельная Джимбо	3.56
3	№3. Серенада кукле	2.23
4	№4. Снег танцует	3.00
5	№5. Маленький пастушок	2.26
6	№6. Кукольный кек-уок	2.39

«Бергамасская сюита»:

7	№1. Прелюдия	4.43
8	№2. Менуэт	3.26
9	№3. Лунный свет	5.20
10	№4. Паспье	3.22

Ноктюрны:

11	№1. Облака	8.16
12	№2. Празднества	6.46
13	**«Послеполуденный отдых фавна»**	9.40

Общее время звучания: 58.14

© ЗАО «Издательский Дом «Комсомольская правда», 2009
℗ ФГУП «Фирма Мелодия», 2009. Все права защищены.
125009 г. Москва, Тверской б-р, 24 Тел. +7 (495) 988-84-68 www.melody.su
Изготовитель: ООО "Уральский электронный завод",
620066, Россия, г. Екатеринбург, ул Комвузовская, д. 17,
лицензия МПТР России ВАФ № 77-15 ГОСТ 28376-89, ГОСТ 27667-88

МЕЛОДИЯ

4 607071 481590

MEL CD 10 01591